

4. Железнякова, О.М., Зорькина, Н.В. Организация процесса усвоения понятий на основе идеи опережения / О.М.Железнякова, Н.В.Зорькина // Сибирский педагогический журнал. – 2010. – N 5. – С.185-191.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ

Паршакова Екатерина Сергеевна, Чэнь Цяньюй,
Давыдова Евгения Михайловна

Научный руководитель: Давыдова Евгения Михайловна

Томский политехнический университет

Введение. Графика — это основной язык, с помощью которого дизайнер выражает свои идеи и доносит их до потребителей. Плакаты, чертежи, рисунки – всё это может содержать текстовую информацию, которую необходимо достойно подать.

Грамотное обращение со шрифтом является важным навыком для дизайнера. Для более глубокого понимания основ построения букв необходимо знать исторические пути развития шрифта и тенденции дальнейшего развития. Понимание особенностей зрительного восприятия человеком графической информации, эргономики шрифта – неотъемлемая часть подготовки квалифицированного специалиста в области дизайна.

Конкретный стиль в дизайне позволяет более полно и ясно донести необходимую информацию. Одну и ту же идею продукта можно раскрыть через различные стили, стиль легко отделим от содержания. В наше время множество стилей сосуществуют одновременно, но так же дизайнеры часто обращаются к стилям прошедших эпох.

Развитие графического дизайна в период викторианской эпохи. Викторианский стиль получил свое название от имени английской королевы Виктории (правление 1837-1901 гг.) и ярко проявился в искусстве, прикладной графике и архитектуре Англии, Америке и большей части Европы [1]. Данный стиль был реакцией общества на промышленный переворот и индустриализацию в Англии.

В эту эпоху художники свободно использовали и сочетали различные стили для применения в своих произведениях. На основе информации и иллюстративного материала книги «Викторианские

узоры & орнаменты» можно сделать вывод: художники заимствовали элементы декорирования из готики, барокко, рококо и других эпох.[2].

В этот период в обществе появился так называемый средний класс, целью которого было обрести солидность. Поэтому атрибуты «роскошной жизни» непременно должны были присутствовать в жизни. Средний класс способствовал созданию и поддержанию потребительского рынка и различных заведений. Стали пользоваться популярностью клубы, кафе, выставки. Книги и журналы начинают издаваться массовыми тиражами. В этот период отмечают расцвет литературы и книжной иллюстрации. Отсюда появляется большая необходимость в печатной, а именно, книжной, периодической и рекламной продукции.

Но эта эпоха была так же периодом упадка изобразительного искусства и типографики. Несколько причин объясняли этот упадок. Самой значительной являлся расцвет технологий и механизации. Мощный промышленный переворот породил большое количество новых возможностей. Однако современники с трудом понимали своеобразие этих новшеств, медленно осваивали работу с ними, а иногда и вообще не признавали [3].

Основными ценностями для жителей Великобритании 19 века оставались любознательность и образованность, порядочность. Главными темами английского постера были путешествия и различные виды транспорта, морские круизы, маршруты железнодорожного сообщения, лондонская подземка, автобусы, трамваи [4].

Викторианская реклама отражала образ жизни, к которому должны стремиться граждане, и наглядно демонстрировала образ идеальной английской семьи. Для рекламы Викторианской эпохи важны были идеалы среднего класса, который имел главное значение для экономики страны. Популярным становится подражание роскошным предметам из обихода высших классов, эклектическое обращение к историческим стилям, чрезмерное насыщение графических произведений деталями, сложными и богатыми украшениями.

Английский пейзаж часто входил в сюжет не только художников-романтиков, но и рекламных изображений как отражение идеального английского парка. Особенностью викторианской рекламы является изображения реакции потребителя на товар, а не изображение самого продукта. Реклама избегала назойливости и чрезмерного расхваливания в продвижении товара.

За время промышленной революции было создано большое количество изобретений изменивших привычную жизнь. В том числе помимо прочего было уделено большое внимание развитию легкой

промышленности. Новые продукты и способы их упаковки так же вызвали небывалый спрос рекламы. Магазины в 19 веке трансформировались в супермаркеты и стремились привлечь как можно больше покупателей оформлением витрин.

Стремление заказчиков сделать рекламу максимально заметной приводило к появлению оригинальных акцидентных шрифтов вычурной и сложной формы. Типичной для викторианской эпохи типографической формой стали брусковые (египетские) шрифты.

Типичная черта викторианской типографики - немыслимое количество начертаний, использованных в одном заголовке. Причиной безыскусности этих графических продуктов было то, что предприниматели викторианской эпохи не видели связи между художественным образом и сиюминутными практическими нуждами бизнеса.

С развитием данный стиль стал менее насыщен мелкими деталями, но детализированные украшения по-прежнему доминировала в макетах. Неизменным оставался и романтизм, которому сопутствовали рукописные шрифты с засечками.

К шрифтам периода романтизма первой половины, середины 19 века относятся специальные декоративные шрифты: брусковые с обратным контрастом (итальянские), оттененные, с разрезными засечками (тосканские), орнаментированные, трехмерные.

Например, готической эпохой явно вдохновлялись создатели первого логотипа пепси, в представленном на рисунке 1 логотипе явно чувствуется влияние готики.

Рис. 1. логотип пепси, 1898 год

В Викторианской Англии были популярны иллюстрированные журналы. Начиная с 60-х годов 19 века, три из них занимали лидирующие позиции на рынке прессы. Это The Cornhill Magazine, Once a Week и Good Words. Каждый из них занимал свою читательскую нишу, и таким образом, они в значительной мере отличались [5]. У них было разное содержание, и они использовали различные печатные материалы, чтобы выдержать конкуренцию. Иллюстрации на всю

страницу The Cornhill Magazine противопоставлялись комбинированному дизайну Once a Week. Простые обложки Good Words создавали особый контраст с многоцветными от London society. Каждый журнал пытался выразить свою индивидуальность.

Снова вошло в обиход понятие «боязнь пустого пространства», но, в отличие от традиционной трактовки искусства Барокко, оно стало отражением иного, эклектического мышления, это заметно в оформлении интерьеров и характерных этому периоду рекламных постерах.

Для всех рекламных изображений этой эпохи характерны: правильное симметричное положение объектов, овальные и искривленные формы, шрифты с засечками.

Сейчас дизайнеры и художники прибегают к намеренной стилизации. Наследником традиций Викторианского стиля можно назвать Неовикторианство, которое представляет собой современную трансформированную форму викторианства, Неовикторианство появилось в конце 20 века. Приблизительно одновременно с неовикторианством, возникло явление, обладающее такими же чертами, но в рамках научной фантастики, - стимпанк (англ. steampunk) [6].

Чаще всего современная трактовка Викторианской эпохи в графическом дизайне относится к стилю стимпанк. При упоминании слова стимпанк представляется классический викторианский пейзаж, различные паровые механизмы, блеск медных труб. Как можно видеть, связь стимпанка с исторически-культурным контентом достаточно ассоциативная. Тем не менее, влияние наследия викторианской эпохи на формирование этого стиля очевидно.

На данный момент графический дизайн викторианской эпохи – хороший выбор для кафе-баров, в интерьере которых присутствуют различные стилистические подходящие детали, узоры. Использование различных стилей объясняется желанием подчеркнуть основную идею или привнести в продукт иной смысл и прочтение.

Так же на дизайн викторианской эпохи опираются при верстке различной продукции от оформления веб-сайтов до книг. Например, представленная на рисунке 2, 3 верстка сайта, представленная дизайнером Корсаном Янгом, для серии лекций о влиянии викторианской эпохи на современный дизайн.

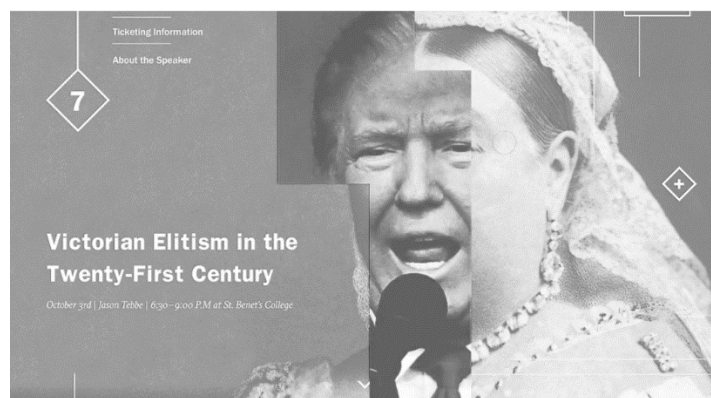

Рис. 2. Слайд сайта о Викторианской эпохе

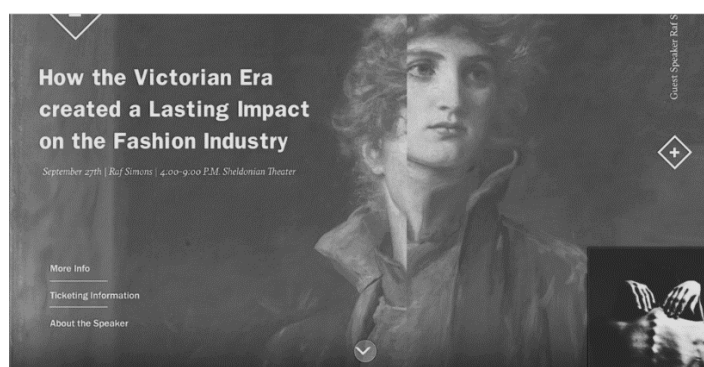

Рис. 3. Слайд сайта о Викторианской эпохе

Данная стилистика пытается объединить две разные эпохи. В данном случае это сочетание антиквенного и гротескного шрифтов, чтобы подчеркнуть синтез прошлого (антиква) и настоящего (гротеск). То же происходит с изображениями используется противопоставление по смыслу: королева Виктория и президент США Д. Трамп; различные стереоэффекты соединяют иллюстрации.

Так же в качестве иллюстраций используется противопоставление полотен английского романтизма и современной фотографии, применение цвета способствует визуальному разграничению, красный – викторианская эпоха, синий – современная действительность.

Часто прибегают к стилизации при создании постеров к фильмам и различным афишам. Например, афиша фильма «Одинокый голубь» (ориг. Lonesome Dove). Данный фильм относится к жанру вестерн, а это обозначает, что использовалась стилистика Викторианской эпохи, т.к. действие этих фильмов происходило в середине 19 века в Америке. Постер содержит симметричную композицию. Для названия фильма был выбран тосканский шрифт с шипами (первые буквы), так же использовались декоративные элементы характерные для Викторианской эпохи. Постер представлен на рисунке 4.

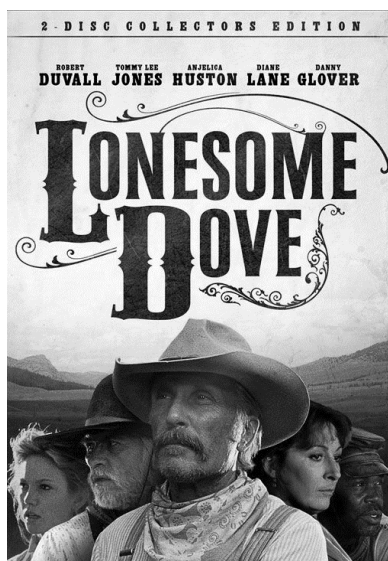

Рис. 4. Постер фильма «Lonesome Dove»

Заключение

В ходе данного исследования были изучены наиболее важные аспекты развития шрифтового дизайна Викторианской эпохи. Промышленный переворот повлиял на все сферы жизни многих стран. Но первой он коснулся Англии 19 века и это наложило свой отпечаток на графический дизайн данной эпохи. Можно выделить следующие особенности характерные для дизайна Викторианской эпохи:

- применение вычурных шрифтов, сложных для восприятия;
- использование эклектики в оформлении;
- гонка за роскошью;
- стремление к чрезмерному орнаментированию;
- перенасыщение композиции.

В одном проекте использовались по возможности все новые приемы типографии и печати.

Так же графическом дизайне этой эпохи можно увидеть воплощение жизненных идеалов общества Великобритании 19 века.

Викторианская Англия обладает особым шармом, как и другие эпохи. Эта стилистика вновь и вновь находит своих поклонников. Поэтому стилистические приемы викторианской Англии встречаются в современном графическом дизайне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузвесова, Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко : учеб. пособие для СПО / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр.

- и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Профессиональное образование).
2. Графтон К.Б. Викторианские узоры & орнаменты. — М.: КоЛибри, 2016. — 160 с.
 3. Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. / Ян Чихольд : [пер. с нем. Л. Якубсона].— М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011.— 244 с. : 130 ил.
 4. И. Никифорова. Реклама как отражение эпохи /Никифорова И. // Третьяковская галерея. — 2011. — №2(23). — С. 52.
 5. Карагулян К. Графика и дизайн викторианской эпохи, 1837-1901. [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://ru.calameo.com/books/005195642f0aa4e5840fb> (дата обращения: 01.04.2019)
 6. Скороходько Ю.С. Стимпанк как явление современной литературы // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского — 2015. — № 2(2). — С. 223–229.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ ШРИФТОВОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Журавлева Дарья Александровна, Цзан Юэцзэ,
Давыдова Евгения Михайловна

Научный руководитель: Давыдова Евгения Михайловна

Томский политехнический университет

Введение

В настоящее время информационные технологии активно проникают в жизнь человека, не исключением является и система образования. Информационные технологии позволяют облегчить процесс обучения, дают возможность использовать различные методы преподнесения информации. Одним из таких методов является использование мультимедийных обучающих материалов. Достоинствами этого метода являются его доступность, мобильность и возможность постоянного обновления информации.

В обучении будущих дизайнеров особенно важной дисциплиной являются шрифты, поскольку овладение шрифтовым искусством помогает ознакомиться с культурными особенностями эпохи, а также развивает образ мышления. Поскольку в учебную программу предмета «шрифты» входит ряд заданий на создание шрифтовых композиций с